

CUADERNO DEL ARTE PÚBLICO

EN MEDELLÍN

A CIUDAD DE LAS (CASI)

CUADERNO DE ACTIVIDADES 1

CUADERNO DEL ARTE PÚBLICO EN MEDELLÍN. LA CIUDAD CON (CASI) 500 ESCULTURAS. CUADERNO DE ACTIVIDADES.

La presente publicación se inscribe en el programa "Patrimonio e investigación cultural" del Plan de Desarrollo 2012-2015: Medellín un hogar para la vida. Línea 1. Ciudad que respeta, valora y protege la vida, Componente 3 –Medellín arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia—, con el propósito de abordar el patrimonio cultural de la ciudad como un agente facilitador de nuevas maneras de entender lo público, las identidades, las memorias, las prácticas políticas, los espacios y los imaginarios urbanos.

Administración Municipal

Aníbal Gaviria Correa, Alcalde de Medellín Claudia Patricia Restrepo Montoya, Vicealcaldesa de Edcación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte. María del Rosario Escobar Pareja, Secretaria de Cultura Ciudadana.

Shirley Milena Zuluaga Cosme, *Subsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio*.

Herman Ferney Montoya Gil, *Líder de programa* Claudia Cristina Vásquez Vargas, *Líder de proyecto* Natalia Tamayo Bernal, *Profesional especializada*

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Maestría en Estética

Coordinador de la investigación Jorge Echavarría Carvajal.

Equipo de investigadores, y textos Jorge Echavarría Carvajal Laura Elena Flórez Hincapié Carlos Enrique Mesa González José Jairo Montoya Gómez

Jaime Xibillé Muntaner

Equipo de auxiliares de investigación Estudiantes de la Maestría en Estética

Laura Tatiana Areiza Serna Gabriel Fernando Benavides Botina Laura Isabel Luna Cano Nelly Mercedes Oliva Álvarez Daniela Taborda Ochoa

Edición, diseño y diagramación: Tragaluz editores SAS Ilustración de portada e interiores: Laura Pérez Impresión: InQprex-Marquillas SA., Medellín.

Esta es una publicación oficial del Municipio de Medellín. Se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, que dispone la prohibición de la divulgación de programas y políticas oficiales para la promoción de los servidores públicos, partidos políticos o candidatos.

Medellín-Colombia © Alcaldía de Medellín, 2014 © DR de los autores para textos e imágenes, 2014 Distribución gratuita.

Registro ISBN: 978-958-8845-16-6 Primera edición, septiembre de 2014 Medellín, Colombia-2014

Queda prohibida la reproducción total o fragmentaria de su contenido, sin autorización escrita de la Secretaría General del Municipio de Medellín. Así mismo, se encuentra prohibida la utilización de características de la publicación, que puedan crear confusión. El Municipio de Medellín dispone de marcas registradas, algunas citadas en la presente publicación con la debida autorización y protección legal.

PRESENTACIÓN

¿Sabes cuántas esculturas y piezas de arte público, puestas en plazas, parques y avenidas hay en Medellín? ¡Más de 500! Este es un cuaderno para que descubras todo lo que puedes hacer con ellas. ¿Crees que porque están quietas no son divertidas? Aquí te mostraremos actividades, curiosidades, recomendaciones y formas para que nosotros -habitantes de la ciudad- les demos vida a las esculturas y disfrutemos del espacio donde están situadas. No están allí por capricho: así como en las casas se ponen fotos y retratos, se atesoran objetos de los abuelos, las obras de arte público sirven para recordar a quienes estuvieron al comienzo de la ciudad, aportando para su construcción, o hechos que sucedieron y que no debemos olvidar, o, simplemente, obras que están ahí para señalar que estamos en un espacio público.

El arte público cumple unas funciones, ¿sabes cuáles son? Por ejemplo, para que los habitantes de la ciudad se identifiquen como parte de una misma comunidad.

Si haces todas las actividades, además de sentirte artista, verás algo increíble: las esculturas, que parecen inmóviles, se transforman todo el tiempo dependiendo de las personas que las rodean. Las esculturas hacen parte del arte público de la ciudad, y cada generación se relaciona a su manera con ellas

Entender las esculturas, sus formas, conocer los lugares en los que se ubican, es una de las maneras de construir nuestra convivencia como habitantes de Medellín, de reconocernos como ciudadanos que compartimos un origen y una historia. En este cuaderno nos acercamos a ellas, para hablar su lenguaje.

Antes se veía al arte público como un adorno para embellecer la ciudad, pero esa forma de pensar está quedando en el pasado: ahora es interactivo y necesario para generar cambios en la comunidad. Aprender a leer el arte urbano nos ayudará a construir el futuro sin olvidar el pasado.

¿Nunca has conversado con una escultura? Pues ya ves, tienen mucho por enseñarnos: ¡qué comience la conversación!

ANATOMÍA DE LA ESCULTURA

IDENTIFICA LA
ANATOMÍA DE
UNA ESCULTURA

Todas las esculturas comparten elementos similares. Te presentamos la "anatomía" de las esculturas.

Figura escultórica* Obra que representa ●············: a una persona o un acontecimiento, realizada por un artista.

Pedestal o peana* eleva la obra sobre el suelo para que notemos su presencia, pero hoy muchas esculturas no tienen pedestal y parece como si salieran a nuestro encuentro.

Diálogos del ambiente* geográficos, del clima y de épocas con la obra.

Placa conmemorativa* donde se ponen nombre del autor, de la obra, ◆ cómo está construida y datos de algún acontecimiento

Relato coreográfico* o huellas que dejan las personas en las esculturas •-----

Emplazamiento* sitio, lugar, entorno, atmósfera y arquitectura, que le da un lugar a la obra, donde se hace una con la ciudad.

VISITA EL ARTE
PÚBLICO. HAZ TUS
RECORRIDOS
Y ANOTA UNA LISTA
DE LAS VISITADAS.

Esta paloma recorre la ciudad y desde arriba ve todo el arte público. A ella le gusta presentar a las obras, pero no de modo desordenado. Al volar de una en otra, crea conjuntos donde relaciona héroes de la Independencia, mitos de antes de la llegada de los españoles, cantantes y artistas, objetos de uso cotidiano, etc.

A DARLES NOMBRES

Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, Medellín dejó de ser un pueblito y se convirtió en una ciudad moderna.

Para que la gente recordara siempre los personajes que impulsaron el crecimiento de la ciudad, el arte público tomó forma de estatuas heroicas y conmemorativas. Esculturas de militares, ingenieros, escritores o gente común y corriente fueron ubicadas en la ciudad.

En muchas ocasiones la nueva ciudad tuvo que construir unas memorias que no se tenían. Además, las esculturas sirvieron para adornar los espacios urbanos: calles, plazas y parques.

1		Describe
	PARECE UN SER DE OTRO MUNDO	LAS ESCULTURAS
••••		DE LA PÁGINA
		SIGUIENTE
2		
3		
••••		
Â		
7		

DESCUBRE
EL NOMBRE DE
CADA OBRA.

4

MÁSCARAS

Durante la segunda mitad del siglo XX ocurrieron muchos cambios en el arte y la cultura de la ciudad. Gracias a eso, los monumentos antiguos empezaron a convivir junto a nuevas formas artísticas.

Hoy la belleza y el valor estético de las obras no solo está en su forma, sino en sus relaciones con el espacio y con los ciudadanos, y en que pueden cambiar con el tiempo.

¿No te parece curioso que las esculturas no cambien, pero la opinión que se tiene de ellas, sí? La mirada del espectador se transforma con las épocas, pero se mantiene el asombro. Es emocionante ver una escultura e imaginar cómo la veía tu tatarabuelo. ¿Qué diría alguien del siglo XIX del arte urbano actual?

DIBÚJALES CARAS NUEVAS A ESTAS ESCULTURAS.

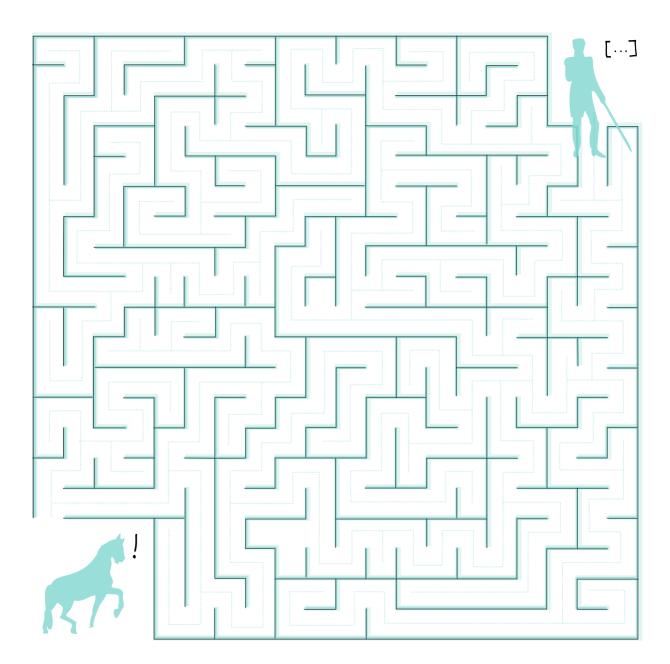
LABERINTO

La ciudad de antes era menos móvil y estaba hecha de sitios, de lugares para detenerse en ellos. La de hoy, es una ciudad de continuo movimiento. Es por eso que necesitamos buscar nuevas formas de lo público, donde interactúe la gente.

La de hoy, es creativa, atrae el turismo y es innovadora. Es un orgullo tener este patrimonio constituido por el arte público y no debemos ignorar los nuevos eventos que son para todos los ciudadanos (alumbrado navideño, Ferias, Fiesta de las Flores, etc.).

¿Sabías que en una estatua ecuestre o con alguien que va a caballo, las patas del caballo nos indican cómo murió el personaje?: Si el caballo alza sus dos patas al aire, la persona murió en combate. Si tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Y si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales.

¿DÓNDE ESTÁN?

Antes las esculturas se hacían esculpiendo piedra, tallando madera, modelando metales o cemento, y logrando volúmenes pesados y estáticos. Hoy, con materiales distintos, se pueden hacer nuevas obras. Con elementos duraderos o que pronto desaparecen, con desechos o chatarra, también se hace arte público que puede permanecer mucho tiempo o unas pocas horas. Se adaptan, se retocan, se reconstruyen.

El espacio público no solo es real sino simbólico. No es solo el lugar que visitas. No es únicamente la calle, la plaza, el parque o el edificio: es lo que significa para quienes los habitan y transitan.

Las obras no son solo las formas tridimensionales que ves y tocas, sino que se extienden al entorno o ambiente que las rodea, dialogando con ese entorno y con los visitantes y transeúntes.

ENCUENTRA Y
DIBUJA LAS OBRAS
DENTRO DE ESTA
FORMA QUE LAS
AGRUPA.
 ······································

UBICA LAS ESCULTURAS

La obra escultórica se apropia del espacio que encuentra a su alrededor y lo incorpora, haciéndolo parte de sí misma.

Las obras de arte público se situaron en el centro de la plaza, en una calle principal, al frente (y muchas veces al lado) de las grandes edificaciones, centros, empresas o hasta en unidades residenciales.

PARLANCHINAS

Las esculturas pueden tener muchas formas, unas reconocibles como la cara de una persona o pueden ser figuras abstractas, geométricas, imaginativas. Del arte escultórico sólido hemos pasado al que invita y permite el paso a través de sus materiales. Así, las esculturas cobran vida, que es la vida de quienes las habitan y las usan.

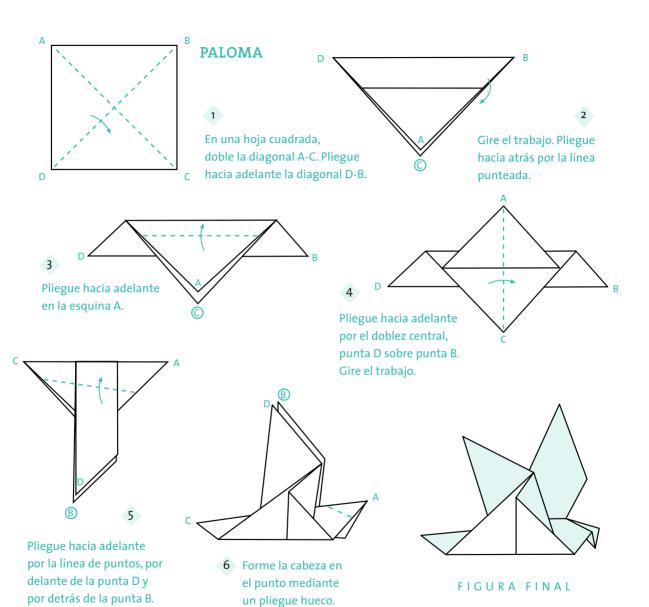

ARMA LA TUYA

Algunos escultores hacen monumentos y otros proponen nuevas experiencias para los sentidos. Unas se pueden mover, otras son para tocar, para vivirlas y jugar con ellas.

DIBÚJALE OBJETOS

El espectador de una obra entra en su espacio, en su territorio. Los caminantes, los visitantes, los vecinos, los observadores, son como viajeros que llegan a un lugar en el que la escultura "vive".

El arte público se crea para la gente que está pasando y **viviendo el espacio público**. Hay quienes dejan marcas en ellas, otros prefieren contemplarlas y disfrutarlas sin intervenirlas. Es preciso diferenciar las **marcas** que la ciudad deja espontáneamente en los monumentos y de los actos de vandalismo que las afectan.

SI LE PONES OBJETOS A LAS ESCULTURAS, SERÁN MÁS PARECIDAS A LA GENTE COMÚN.

COLÓCALE A CADA
UNO LOS OBJETOS
QUE LE SIRVIERON Y
QUE REPRESENTAN
SU PROFESIÓN

Aquí te presentamos dos personajes extranjeros que dejaron su huella en la ciudad: un cantante argentino y un ingeniero cubano.
¿Sabías que el cantante argentino Carlos Gardel murió en un accidente de avión en Medellín?

NOMBRES

Para leer una obra escultórica se necesita una convención cultural.

En la ciudad hay estatuas y bustos representando próceres, héroes deportivos, cantantes. También hay representaciones de culturas indígenas que vivieron en este valle hace varios siglos, de campesinos y tradiciones que recuerdan la historia de Medellín.

El ciudadano conoce historias en los monumentos, siente y goza el arte en la ciudad. La escultura es siempre un llamado a nuestra memoria e imaginación.

✓ Santander

Rodas

Bolívar

Jorge Robledo

Madremonte

Bachué

El Desafío

La Gorda

Córdova

Cisneros

Berrío

Nutibara

Girardot

Gardel

Supermán

Gómez

En esta sopa de letras hay 15 nombres de esculturas de Medellín. Encuéntralos.

¿Sabías que "La Gorda" se llama realmente "Torso femenino"?

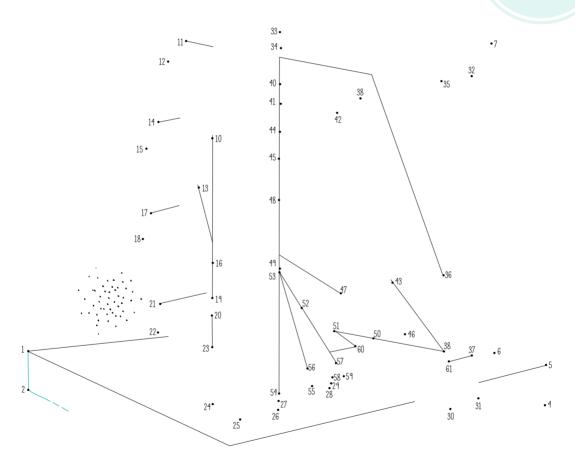
G	A	R	S	E	Ţ	G	N	A	M	F	0	D	L	E	D	R	A	G	C	В
В	E	A	Ţ	L	R	0	Z	L	E	L	M	В	N	V	P	0		A	à	
R	1	F	0	Z		Á			T	D	R	A	R	1	L	D				
T	A	N	В	M		1			0	P	S	Н	D	J	Н	A			2	
A	0	V	P	G	4			P	D	F	E	T	N	R	V	S				
0	T	E	E	S					R	J	L	S	A	У	E	U	F	M	A	G
У	E	A	U	R	(S	A	N	T	A	N)	E	R) T	G	M	C	В	E	S
	~		V	Н	Ĩ	T	E	0	R		E	L	R	0	P	F	0	J	R	M
Δ		Δ	S	0	C	J	N	A	1	В	S	Н	A	N	T	Ĺ	E	N	Z	0
			U	M	D	A	Ĺ	E	G	Н	A		R	В	1	Z	Н	U	Ţ	В
		K	P	0	T	R	В	R	L	J	F	E	1	V	l	R	L	T	S	E
			E	1	K	D	0	U	В	V	Í	D	A	L	D	0	В	1	0	U
			R	C	E	R	A	C	A	S	0	R	E	N	S	١	C	В	F	N
C	Z	E	М	0	G	A	Ĺ		G	C	Н	A	F					A	J	R
E	Н	У	A	L	S	0	В	A	У	Z	C	A						R	E	N
P	Z	F	N	N	1	E	D	A	G	A	R	P	N		19			Α	G	T
M	J	V	В	R		Á			N	0	0	M	V					L	N	У
G	U	0	R	T			1/2		J	0	R	G	E	R	0	В	L	E	D	10
N	L	E	J	F	Į		V/F		J	L	В	D	L	U	J	R	D	E	В	S
N	В	G	Н	E	ì				N	T	E	E	A	N	G	C	A	S	P	F
V	У	L	U	N		4			F	E	P	R	-	S	F	D	S	U	N	0

SOMBRAS

El Arte urbano se vive desde la relación de la obra con el espectador y la experiencia que allí sucede. Llegar, recostarse, sentarse, tocarla, es hacerse parte de esa experiencia que pueden tener todos los que se acercan a estas obras. De ese modo se hace un sitio, se domina un espacio, se habita y se siente. Pero no siempre se libra de la contaminación proveniente de algunas empresas o negocios, o de los rayones y grafitis. ¿Crees tú que pueden convivir los grafitis y las obras de arte público?

Une los puntos En orden con una Línea y descubre La escultura

•8

CUBIERTAS Y DESCUBIERTAS

El artista propone su obra y el espectador la interpreta mirándola y usándola. Pero la escultura formal se mantiene estable, equilibrada, calculada, limpia, perfecta, aislada, intocable. Muchas de las marcas que la ciudad deja en el arte urbano se hacen de forma impensada, ocurren por los roces vivos del habitante, por el clima, por accidentes, por gestos, huellas y recreaciones. Alrededor de las esculturas se observa las huellas de Medellín.

Esas huellas nos recuerdan las veces que un monumento ha sido visitado, admirado, intervenido. Pegotes, letras borradas, óxido y deterioro por la humedad, un pequeño *grafiti*, huecos, olvidos. Son recuerdos de acciones o descuidos. El deterioro del material, el estado de la pintura o la pátina, los rastros de la humedad y de las inscripciones urbanas. Esculturas que en ocasiones se ven saturadas por el arrume de desechos, por la grasa que cubre a los espacios, y por haberse convertido en refugio: una casa de paso.

Hay rastros qι que otros la disfr	ue no podemos evit uten.	ar, pero hay otros	s que dañan la ob	ora e impider
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

PONLE VESTIDOS. DIBÚJALE ROPA.

ENCUENTRA FRAGMENTOS

El arte público muestra como nos relacionamos los humanos cada día, son referentes que crean espacios para el encuentro o marcan el lugar donde sucedió algún acontecimiento.

El espacio público a veces es usado como tierra de todos, pues la escultura ya no pertenece a nadie en particular, ahora está en la calle, en el vecindario y es de todos los que la cuidan, la disfrutan, la ignoran o la descuidan.

Una ciudad, al igual que una casa, necesita ser amoblada. Y las esculturas se han convertido en parte del "amoblamiento urbano" para hacer más agradables todos los sectores de Medellín.

Las formas de reconocimiento del arte urbano nos muestran "maneras de estar juntos" que hacen de la ciudad un espacio para la vida en común, cumpliendo también, a su manera, la función propia de la auténtica obra de arte: hacer comunidad.

ENCUENTRA Y SEÑALA LOS 3 PEDAZOS QUE SON DE ESTA ESCULTURA

DOS ESCULTURAS EN UNA

Cuando una escultura se instala en un sitio público, es una obra que acaba de llegar limpia y perfecta desde el taller del artista o del museo. Con el pasar del tiempo, esa escultura se transforma y se convierte en otra obra, retocada, erosionada o gastada, sucia o manchada: es la que habitamos hasta se vuelve una ruina.

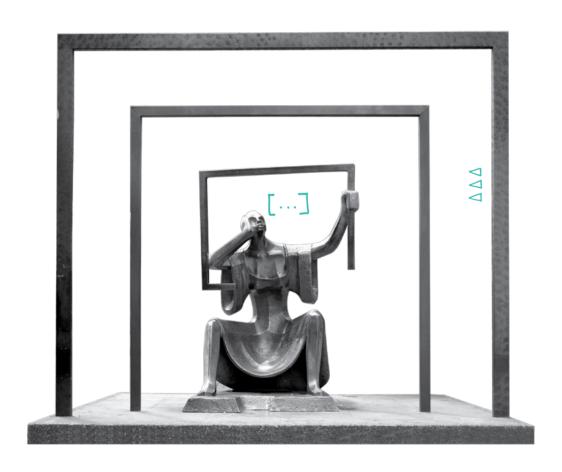
Ocurre esto, del mismo modo que un vestido, siempre compuesto por dos: el que estaba colgado en el exhibidor del almacén antes de que uno lo comprara y lo usara, y el que se ha venido moldeando al cuerpo al ponérmelo, al usarlo.

Cada escultura tiene una figura.

- * Es un cuadro donde yo quepo y puedo atravesarlo o sentarme;
- * Es una forma geométrica que puedo dibujar o fotografiar.
- * Así que uno puede ver muchos cuadros de paisajes.
- * Es una figura que saca del fondo geográfico algún dato y lo limita, como en un cuadro.

Son estas configuraciones, estos variados paisajes, las que a cada momento harán diferente cada escultura, volviéndola no una obra sino muchas.

DIBUJA SOBRE ESTA ESCULTURA PARA CREAR UNA NUEVA.

COMENTARIOS

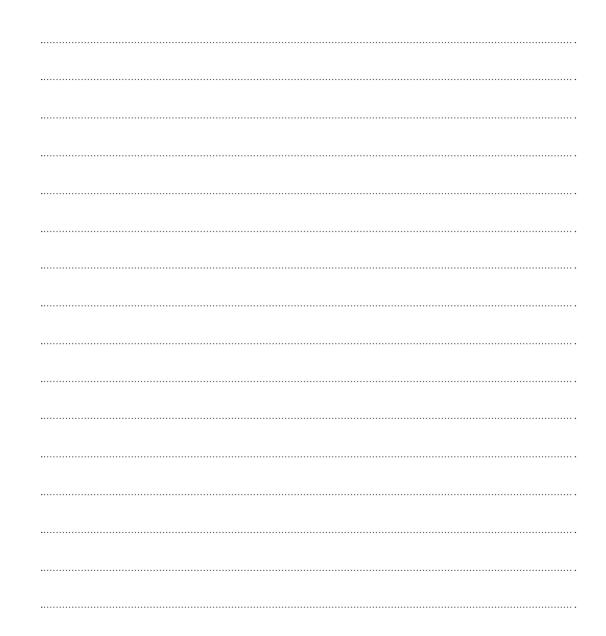
Anota tus comentarios sobre las obras públicas de Medellín.

Estas son algunas preguntas que uno se hace por curiosidad. Respóndelas:

*¿Qué son esas esculturas? *¿Cómo llegaron allí? *¿Cómo se llaman? *¿Qué significan? *¿Qué pasa entre uno y la escultura, entre uno y los vecinos, entre uno y el paisaje? *¿Qué tipo de ciudadano soy si vivo el arte urbano? *¿Qué haces con estas piezas urbanas? *¿Estamos acostumbrados a ver las estatuas? *¿En dónde viste un perro? ¿Un caballo parado en las patas? ¿una silla?

Visitar, ver, sentir una obra de arte urbano es un derecho que tienes como ciudadano, un derecho que te permite gozar del espacio público y no olvidar la memoria de tu ciudad.

arte público, perm	ite al ciudadano uro sin olvidar s	o sentirse parte su pasado. ¿Haj	is depositadas en e de una comunidaa y arte público en tu dellín?
•••••			
•••••			

EL FIN

El arte público es como una memoria tridimensional, nos cuenta el pasado y el presente de Medellín. Gracias a él, esas memorias se conservan y, sobre todo, permiten que nos reconozcamos como habitantes de Medellín. Muchas memorias conviven: unas se expresan y otras están calladas. El ciudadano debe estar atento, tanto a las que se oyen como a las que aún no hablan, pero que con su ayuda, pueden expresarse. ¿Cómo ayudarías tú a recuperar esas voces?

¿Te imaginabas que alrededor de las esculturas hay tanta vida? Este libro sirve para que redescubras ese arte urbano que te rodea y que te cuenta todo el tiempo una historia de la que tú haces parte.

Este cuaderno sirve para entretenernos con las esculturas, para aprender y enseñar, para contar a otros sobre la creación de una ciudadanía cultural. De este modo, damos una nueva mirada al valor patrimonial que Medellín tiene en obras de arte público.

La cantidad y variedad de obras en la ciudad, su procedencia, localización y reconocimiento que le da la gente, son un privilegio que da gusto conocer, y es importante aprenderlo a disfrutar.

Es, en definitiva, un patrimonio que puede enseñarnos nuevas maneras de convivir.

Esculturas publicadas en este Cuaderno del Arte Público en Medellín:

Portada Simón Bolívar de Eugenio Maccagnani, 1923 / P. 4 Carlos E. Restrepo / p. 5 izq. Madremonte de José Horacio Betancur, 1954 / p. 5 der. Monumento a la vida de Rodrigo Arenas B. / p. 5 centro, Atanasio Girardot de Fco. Antonio Cano, 1910 / p. 7 [2] El sembrador de Israel Rozo G., 1994 / p. 7 [3] Óvalo áureo de Ronny Vayda, 1989 / p. 7 [4] F idel Cano de Francisco Cano, 1920 / p. 9 Mujer vestida (fragm.) de Fernando Botero, 1989 / p. 9 Hombre vestido (fragm.) de Fernando Botero, 1989 / p. 10 Simón Bolívar de Eugenio Maccagnani, 1923 / p. 13 Simón Bolívar de Rodrigo Arenas B. / p. 13 El trabajo (fragm.) de Justo Arosemena, 1980 / p. 13 Botellón de Salvador Arango, 1990 / p. 13 La Bachué de José Horacio Betancur, 1954 / p. 13 Antonio Nariño de Alfonso Góez / p. 15 El árbol de la vida de Fanor Hernández, 1997 / p. 15 Chacera de Olga Inés Arango, 2002 / p. 16 Gilberto Alzate de Gustavo López, 1978 / p. 17 Monumento al obrero de Bernardo Vieco, 1934 / p. 17 General José María Córdova de Marco Tobón M., 1957 / p. 18 Pájaro bueno de Fernando Botero, 1994 / p. 21 Carlos Gardel de Alfonso Góez, 1968 / p. 21 Francisco Javier Cisneros de Marco Tobón M., 1923 / p. 23 [izq.] Jorge Robledo de Octavio Montoya, 1946 / p. 23 [inf.] Fernando Gómez Martínez de Luz María Piedrahita, 1999 / p. 23 [inf. der.] Simón Bolívar de Josué Giraldo, 1930 / p. 25 Serie de Ronny Vayda, 1987 / p. 27 Antonio Nariño de Alfonso Góez / p. 29 Talentos en libertad de Luz María Piedrahita, 2003 / p. 31 Dama de espejo de Salvador Arango, 1991.

PARA DISFRUTAR MÁS EL ESPACIO PÚBLICO,

VISITA EL ARTE URBANO

YO JUEGO A LA ESCULTURA

Este *Cuaderno del arte público en Medellín* fue escrito por un grupo de académicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín para la Secretaría de Cultura Ciudadana, entidad que desde la Alcaldía de Medellín está encargada de los procesos ciudadanos que tienen que ver con la forma de aprender, usar, gozar y apropiarse del arte urbano como patrimonio material de la ciudad.

Para ampliar más tu mirada y conocimientos del arte público en Medellín, consulta: Patrimonio de arte público en Medellín, la ciudad de las (casi) 500 esculturas, ensayos y Arte público en Medellín, la ciudad de las (casi) 500 esculturas, glosario incompleto para su discusión.

Entender el arte urbano, sus formas, conocer los lugares en los que se ubica, es una de las maneras de construir nuestra convivencia como habitantes de Medellín, de reconocernos como ciudadanos que compartimos un origen y una historia. En este cuaderno nos acercamos a ellas, para hablar su lenguaje.

La Secretaría de Cultura Ciudadana convocó a un grupo de académicos de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, para realizar una investigación en torno al arte público. Esta apunta a estimular la apropiación, la discusión y la proyección de este patrimonio en la vida de la ciudadanía, y por ello se plantea su entrega en tres textos: un *Cuaderno de actividades*, dirigido a los niños, herederos de nuestra ciudad; un *Glosario*, que pretende llegar a un público más amplio, no especializado, y estimular la discusión pública, y un grupo de *Ensayos*, del que nacen los dos textos anteriores, donde se desarrollan las ideas y propuestas en profundidad.

